

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра теории и истории музыки секция «Народное пение»

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

Иванова О.А.

Рабочая программа учебной дисциплины

«Ансамблевое пение»

Направление подготовки

53.03.04 Искусство народного пения

(уровень бакалавриата)

Профиль: «Хоровое народное пение»

Астрахань

2021

Содержание

Наименование раздела

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Методические рекомендации для преподавателя
2. Методические рекомендации для студента

1 Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - развитие у студентов навыков ансамблевого пения на основе русской традиционной народно-песенной культуры, умений соотносить свой голос с голосами других певцов и добиваться высокого уровня в создании художественного образа с его многообразием интонационно-тембровых красок.

Задачи дисциплины:

- выработка единого творческого направления ансамбля, единой манеры звукообразования и звуковедения, умения петь чисто, стройно и выразительно;
- формирование навыков диалектного пения (через понятия: «лад», «музыкальный диалект», «фонетика», «слуховое восприятие», «речевое мышление» и др.), развитие фонетического слуха;
- овладение различными типами интонирования-артикулирования: повествование, скандирование, скороговорка;
- закрепление навыков открытого пения и умений передавать разную степень открытости звука в зависимости от песенного жанра и певческого стиля;
- раскрытие художественных способностей студентов через коллективное створчество;
- воспитание правильных стилистических и эстетических представлений о народном пении с помощью аутентичных образцов народного пения и профессиональных исполнителей народного мелоса.

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	Знать: – основные закономерности взаимодействия человека и общества, – этапы исторического развития человечества; – основные философские категории и проблемы человеческого бытия;

	<ul style="list-style-type: none"> – принципы поиска методов изучения произведения искусства; – терминологическую систему; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; – осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; – «мыслить в ретроспективе» и
	<p>перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;</p> <ul style="list-style-type: none"> – формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; – использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности; – критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; – применять системный подход в профессиональной деятельности. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; – навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; – общенаучными методами (компаративного

	<p>анализа, системного обобщения).</p>
<p>УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее составляющие и принципы их формулирования; – основные нормативные правовые документы в области профессиональной деятельности; – особенности психологии творческой деятельности; – закономерности создания художественных образов и музыкального восприятия; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели; – ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; – выстраивать оптимальную последовательность психолого-педагогических задач при организации творческого процесса; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; – понятийным аппаратом в области права; – навыками самоуправления и рефлексии, постановки целей и задач, развития творческого мышления.

<p>УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; – понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; - распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком исполнительского анализа музыкального произведения; - свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.
ПКО-1	<p>Способен руководить любительскими (самодеятельными) и учебными народно-певческими коллективами (хорами и ансамблями)</p> <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы руководства творческой деятельностью народно-певческого коллектива; - приемы мануальной техники и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать атмосферу творческого поиска, направленного на оптимизацию результатов коллективной деятельности; - формировать план стратегии развития народно-певческого коллектива на перспективу; - использовать комплекс дирижерских навыков, необходимых в практической работе с хором в

	<p>процессе освоения изучаемого произведения;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методами построения репетиционно-творческого процесса в работе с народно-певческим коллективом; - способами достижения практического результата в условиях реализации учебно-творческих задач; - методами, стимулирующими высокий коэффициент общеколлективной работы на всех этапах освоения песенно-музыкального или фольклорного материала.
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - черты жанрово-стилевого своеобразия как основы для разработки интерпретационного подхода в условиях изучаемого песенно-музыкального материала; - специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам народно-певческого искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать и раскрывать художественное содержание авторских и народно-песенных произведений; - управлять динамическим, аогическим и тембровым аспектами звучания народно-певческого коллектива; <p><i>. Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой мануального управления звуковым контекстом в процессе моделирования песенно-

		музыкального образа.
ПКО-3	Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными народно- певческими коллективами и солистами	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с народно-певческими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с участниками народно-певческого коллектива <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами народно-певческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов- исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных задач по управлению народно- певческим
		<p>коллективом в процессе работы над изучаемым произведением;</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее

	<p>эффективные методы репетиционной работы;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой распевания, а также разнообразием форм и методов практической работы с народно-певческим коллективом в процессе освоения песенно- музыкального или фольклорного материала, приемами вокально-певческой технологии в достижении качества хоровой звучности.
<p>ПК-9 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, центрах (отделах) казачьей культуры)</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - многообразие и специфику традиционной хореографии, народного костюма и инструментария различных региональных традиций; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить различные концертные мероприятия с использованием разностилевых концертных программ, включающих, в том числе, демонстрацию казачьих песенных традиций; - осуществлять подбор репертуара с учетом специфики слушательской аудитории; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - особенностями народно-песенной речи и спецификой исполнительской манеры; - характерными местными традиционными элементами народной хореографии; - навыками игры на инструментах разных фольклорных традиций.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 864 часа, аудиторная работа – 288 часов, самостоятельная работа – 576 часов. Время изучения – 1-8 семестры, по 2 часа в неделю. Формы контроля: 4,8 семестр – зачет, 1,2,3,5,6,7 семестр – экзамен.

4. Структура и содержание дисциплины

Название темы	Всего часов
I семестр	
Тема 1. Освоение музыкально-песенного репертуара Астраханской области на примере песенных образцов одного села	36
Экзамен	
II семестр	
Тема 2. Специфика исполнения разных жанров музыкального фольклора (на примере одного села)	36
Экзамен	
III семестр	
Тема 3. Изучение разных жанров песенного фольклора сёл Астраханской области. Календарные, свадебные песни	36
Экзамен	
IV семестр	
Тема 4. Хороводные, строевые, протяжные песни (Астраханской области)	36
Зачёт	
V семестр	
Тема 5. Реконструкция обрядовых ситуаций и озвучивание записей по экспедиционным материалам сёл Астраханской области	36
Экзамен	
VI семестр	
Тема 6. Разучивание песенных образцов собранных в ходе экспедиций в сёла Астраханской области	36
Экзамен	
VII семестр	
Тема 7. Традиционные казачьи песни	36
Экзамен	
VIII семестр	
Тема 8. Подготовка итоговой экзаменационной программы	36

Содержание программы

Тема №1.

Специфика исполнения свадебных песен. Развитие навыков музыкального интонирования, певческого дыхания. Развитие певческой дикции и особенностей диалектной фонетики. Формирование специфической манеры звучания во время пения.

Тема №2.

Развитие навыков, необходимых для исполнения протяжной песни. Проблема сохранения вокала при шаговом движении, сочетание пения и пляски. Изучение основных жанров музыкального фольклора Астраханской области: хороводные, плясовые, лирические песни.

Тема № 3

Развитие навыков, необходимых для исполнения календарных и свадебных песен: особенности звукоизвлечения. Проблема сохранения вокала при шаговом движении, сочетание пения и пляски. Работа над активной подачей звука. Работа по аудиозаписям и нотным публикациям.

Тема №4

Развитие навыков, необходимых для исполнения протяжной песни: кантилена, протяжённость звука, распевание слога.

Тема №5

Подбор песенного репертуара по экспедиционным записям. Обработка и реконструкция (если требуется) песенных образцов.

Тема №6

Работа по аудиозаписям.

Тема №7

Освоение строевых и протяжных казачьих песен, ярко характеризующих традицию. Особенности исполнения частых песен: проблема сохранения вокала в быстром темпе, сочетание пения, пляски и дикции.

Тема №8

Исполнение песенного репертуара Астраханской области. Работа над образным воплощением фольклорных образцов, спецификой аутентичного исполнения репертуара.

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

Текущий, промежуточный контроль осуществляется непосредственно во время занятий в виде прослушивания в соответствии с планом.

Критерии оценок

Оценка «отлично» предполагает блестящее знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «хорошо» предполагает достаточное знание материала обучающимся в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы»

Оценка «удовлетворительно» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Оценка «неудовлетворительно» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Зачтено» предполагает знание основных положений изучаемого материала в объеме, предусмотренном разделом «Содержание программы».

Форма контроля «Не зачтено» характеризует обучающегося как не справившегося с изучением дисциплины в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в следующих аудиториях:

Малый зал (98 мест) - концертные рояли 2 шт. - Boston, пианино Essex.

№64 - Пианино Essex – 1шт., пульт – 1шт., банкетка – 2шт., стул – 6шт.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:

Microsoft Windows 10,

Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;

в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная:

1. Бакке, В.В. Сборник народных песен. Песни реки Чусовой [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. Бакке. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/92667>.
2. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электронный ресурс]: учебник / Т.И. Бакланова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99377>.
3. Балакирев, М.А. Сборник русских народных песен [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Балакирев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 80 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107025>.
4. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Баренбойм. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. – 340 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>.
5. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Бруссер. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/102382>.

Дополнительная:

1. Барток, Б. Пятнадцать венгерских крестьянских песен [Электронный ресурс] / Б. Барток. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург: Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В. Маяковского, 1933. – 17 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/67140>.
2. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия. – СПб.: Композитор, 2007. – 336 с.

3. Памяти А.В. Свешникова. Статьи. Воспоминания. –М.: Музыка, 1998. – 328 с.
4. Памяти Л.Л. Христиансена: История, теория и практика фольклора: по материалам IV Всероссийских научных чтений /Науч. ред. А. Ярешко. – Саратов: Изд-во СГК, 2013. – 372 с.
5. Рудова, Е. Поет «Лик» астраханский: Очерки хоровой культуры Астрахани.- Астрахань: Форзац, 1999. – 96 с.
6. Самаренко, В.П., Этингер, М.А. Русские народные песни Астраханской области. – М.: Советский композитор, 1978. – 142 с.
7. Хрущева, М.Г. Песенно-обрядовая традиция удмуртов в контексте этнической культуры (музыкально-этнографические очерки): Монография. – Астрахань, 2008. – 346 с.
8. Шамина, Л. Школа русского народного пения. – М., 1997.
9. Шишкина, Е.М. Русские свадебные песни и причитания Волго-Ахтубинской поймы. – Астрахань, 2003. – 244 с.
10. Щуров, В.М. Жанры русского музыкального фольклора. – М.: Музыка, 2007. – 401 с.
11. Щуров, В.М. Стилевые основы русской народной музыки. –М.:Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, 1998. – 464 с.
12. Ярешко, А.С. Песни астраханских «липован» (записи 70-х годов XX века). Серия «Из коллекции фольклориста». – М.: Композитор, 2007. – 60 с.
13. Ярешко, А.С. Русские народные песни астраханской области (Запись 70-х годов XX века). – М.: Композитор, 2008. – 142 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Методические рекомендации

В самостоятельной внеаудиторной работе студента по дисциплине «Ансамблевое пение» углубляются и закрепляются полученные на уроке знания. Именно поэтому необходимо уделять особое внимание навыкам самостоятельной работы. Студент должен четко выполнять домашнее задание, вдумчиво работать над поставленными задачами, самостоятельно анализировать встречающиеся трудности, добиваться их устранения.

Для закрепления полученных знаний о региональных традициях предусмотрены следующие этапы самостоятельной работы:

- подготовка информации по заданию;
- разучивание фольклорных образцов;
- подготовка произведений для работы с ансамблем.

Первый пункт «подготовка информации по заданию» предусматривает сбор информации об истории изучаемого села, его жителях и исполнителях традиционных песен. Всё это способствует закреплению научных знаний о географическом положении, региональных особенностей и специфических признаков исследуемой традиции.

Второй пункт предполагает самостоятельную работу студентов по разучиванию фольклорных образцов. Каждый студент должен предоставить и разучить с ансамблем минимум одно произведение в семестр (в котором запланирован этот пункт, в соответствии с программными требованиями). Самостоятельно определить жанр, распределить голосовые партии, наметить состав исполнителей (соло, дуэт, трио, весь коллектив).

При работе над третьим пунктом, студент должен подобрать произведения музыкального фольклора таким образом, чтобы их можно было объединить общим сюжетом, тематикой для реализации в театрализованном представлении, лекции концерте и других формах воплощения фольклора.

Прохождение всех пунктов самостоятельной работы готовит студента к профессиональному подходу в руководстве коллектива.

